NAXOS
KOREAN TAPESTRY
Korean Art Songs by Leading Korean Women Composers
한국 조각보
한국 대표 여성 작곡가 창작 가곡집 음반
Kyoung Cho, Soprano
Won Cho, Bass
Eun-Hee Park, Piano

Kyungshin Im 임경신 (b. 1969)

1 You, My Courage 그대라는 용기 (2017) 3:27
(Lyrics: Kyoung Cho 조경화, b. 1968)

2 Letter of Autumn Rain
가을비 편지 (2019) 3:56
(Lyrics: Myungseo Lee 이명서, b. 1963)

3 To You 너에게 (2017) 4:59
(Lyrics: Hoseung Chung 정호승, b. 1950)

Namlim Lee 이남림 (b. 1959)

4 Night 밤 (2021) 4:34
(Lyrics: Hoon Shim 심훈, 1901–1936)

Boknam Lee 이복남 (b. 1965)

5 Poet Dong-Ju Yoon 시인 윤동주 (2016) 4:19
(Lyrics: Seunghwan Yim 임승환, b. 1968)

Hae-Sung Lee 이혜성 (b. 1961)

6 Prayer No. 5 'Love Is'
기도 5 '사랑은' (2021) 4:13
(Lyrics: Namjoo Kim 김남주, 1946–1994)

Caroline Kyunga Ahn 안경아 (b. 1975)

7 My Little One 아가야 (2020) 3:20
(Lyrics: Kyoung Cho 조경화)

Jeeyoung Kim 김지영 (b. 1969)

8 Star Cultivating Child
별을 캐는 아이 (2004) 2:32
(Lyrics: Geumchan Hwang 황금찬,
1918–2017)

Kyungshin Im 임경신

9 If You Would Come 오려거든 (2021) 3:36
(Lyrics: Yuseop Noh 노유섭, b. 1952)

Jeeyoung Kim 김지영

10 Because You Are Here 네가 있어 (2021) 3:24
(Lyrics: Taejoo Na 나태주, b. 1945)

Jonghee Kang 강종희 (b. 1976)

11 You and I 당신과 나 (2021) 5:04
(Lyrics: Jung Ha Lee 이정하, b. 1962)

12 Spring Rain 봄비 (2020)
(version for voice and piano) 3:49
(Lyrics: Jung Ha Lee 이정하)

13 Two Ways 두 길 (2016) 5:11
(Lyrics: Jung Ha Lee 이정하)

Kyungshin Im 임경신

14 Lake of My Beloved 님의 호수 (2018)
(version for soprano and bass) 2:49
(Lyrics: Yangshin Oh 오양신, b. 1953)

Miran Kim 김미란 (b. 1976)

15 Nil ri ri ya 닐리리야 (2016) 3:21
(Lyrics: Korean Traditional Folk Song)

16 Gyeongbokgung Palace Taryung
경복궁 타령 (2021) 3:49
(Lyrics: Korean Traditional Folk Song)

Namlim Lee 이남림

17 Arirang 아리랑 (2022) 5:01
(Lyrics: Korean Traditional Folk Song)

1 6 11 17 *Commissioned by and dedicated to Kyoung Cho and Won Cho*
조경화와 조원용 위촉 작품이면서 두 성악가에 헌정된 곡

4 *Commissioned by The Dongjak Foundation for Arts and Culture in Seoul, Korea, the birthplace of the poet Hoon Shim, for the 120th commemoration project of the birth of the poet Hoon Shim in 2021*
2021년 심훈(1901–1936) 탄생 120주년 기념사업의 일환으로 심훈의 탄생지인 서울 동작구의 동작문화재단의 위촉으로 작곡된 곡

5 *Composed to honour and commemorate the historic figure and famed Korean poet, Dong-Ju Yoon*
한국의 역사적인 인물, 시인 윤동주를 기린 가곡

7 12 *Commissioned by and for Kyoung Cho*
조경화 위촉 작품이면서 성악가에 헌정된 곡

8 *Commissioned by The Korean Broadcasting System (KBS) Classic FM, the national broadcaster of South Korea in Seoul, Korea, for the new Korean Art Song Project*
KBS 클라식FM "신작가곡" 에서 위촉받아 작곡된 곡

10 16 *Commissioned by and for Won Cho*
조원용 위촉 작품이면서 성악가에 헌정된 곡

Recorded: 15 1 4 7 and 19 2 November 2021, 4 3 11 15, 6 6 9 12 16 and 10 10 December 2021 and 19 8 13 14 17 and 22 5 January 2022
at Bates Brothers Recording, Hueytown, Alabama, USA
Producer: Craig Brandwein • Engineer: Eric Bates • Assistant engineer: Dylan Fulton
Editors: Craig Brandwein, Won Cho • Mastered by John Mayfield • Assistant mastering engineer: Monte Miller
Publisher: from manuscript 1–5 7–10 14–17, Changbi Publishers, Inc. 6, Munidang Publishing Co. 11–13

Text used with permission from Munidang Publishing Co., Republic of Korea 11–13
시 저작권: 한국문화예술저작권협회 www.kolaa.kr
가곡 음악저작권: 한국음악저작권협회 www.komca.or.kr/CTLJSP

Korean Tapestry

Korean Art Songs by Leading Korean Women Composers

Due to its geo-political importance of being located at the crossroad of a continent and an ocean, throughout Korea's history, which dates back to 2333 BC, foreign countries have seen Korea as the key to securing political dominance in northeast Asia. As a result, Korea has been the subject of countless foreign attacks, threatening the survival of the nation and its culture. However, the struggle to defend its existence forced Korea to find the wisdom and resilience necessary to strengthen its identity, which became the true strength of the nation's existence, people and heritage. Time after time, Koreans took in foreign cultural elements and fused them with their own traditional culture, thus creating something unique and identifiable as genuinely Korean.

At the end of the 19th and early 20th centuries, Western music was imported into Korea and spread quickly under the Japanese Imperial occupiers. Although the Japanese occupiers systematically eradicated anything traditional and of Korean value during this period, the first-generation Korean composers became firmly committed to creating 'Korean' music with the values and emotions of traditional Korean music and literature. *Ga-Gok* ('Art Song') held the most importance for Korean composers because vocal music offers the opportunity to express the inspiration and personal message of the lyrics to the singer and the audience through the poems with 'Koreanness'. Koreans love singing, and throughout Korea's history, their love for vocal music has been strong. It became even stronger when they were faced with the oppression and hardship of foreign occupation and war.

Since Korea's liberation from the 35-year Japanese occupation in 1945, the country has been shaken to its core by a quick succession of significant political and social events. Like all its people, Korean musicians, especially composers, were directly and indirectly influenced by these events, and their music reflected the impact of the experiences they endured. After the devastating Korean War, new waves of new culture and music from the United States and Western European countries poured into Korean society, which made finding their musical voices even more challenging.

The first-generation Korean composers of Western music started their music studies in the Christian schools established in Korea by American missionaries at the turn of the 20th century. They continued their studies abroad, mainly in the United States and Japan. Many composed Western music without any Korean musical identity, instead writing music in the style and trend of other Western composers. Many others, however, expressed their desire to go beyond imitating the musical style of Western composers. From the beginning of their careers as composers and teachers, the latter group showed a strong interest and commitment to incorporating Korean spirit and traditional musical elements into the Western music they composed. This approach was similar to that of the Nationalistic music of Europe, where composers tried to write their music in pre-existing traditional Western music forms infused with their nationalistic folk elements. The result was the beginning of Korean Western music and the first step towards an inter-cultural style embodying both traditions. Music from the composers of this era exhibits the structure and form of Western Classical music, enhanced with Korean traditional musical elements. These elements include rhythmic patterns (*Jang-Dan*), pentatonic scales, melodic modes, unique ornaments, vibrato and the mimicking of Korean traditional instruments by using conventional modern Western instruments unconventionally. The composers writing in this style also served as teachers, mentors and role models for the younger Korean composers. They taught their protégés Western music and encouraged the students to incorporate Korean traditional musical elements into their Western-style music, challenging them to find new directions of their own.

In the first half of the 20th century, male musicians and composers dominated the Western music scene in Korea. The appearance of any significant women composers in Korea did not occur until the 1960s. Western music education for women began around the same time as for men in Korea, and the Ewha School (later to become Ewha Womans University), was responsible for this. Established by the American missionary Mary F. Scranton, Ewha began to offer music classes in 1891 and a music degree at the college level in 1925. However, most women stopped pursuing a music career upon marriage or became teachers to meet Korean social demands and expectations.

For many decades, pursuing a career was very difficult for Korean women because it was a path that would interfere with traditional expectation, which was that of a supportive wife and devoted mother. Even for the few women composers who performed and composed professionally, the opportunity to be recognised for their work was very limited within a male-dominated society. Fortunately, from the 1950s onwards, the opportunity for women to receive higher education and pursue a career in Korea grew steadily. With each passing decade, the number of Korean women composers increased to the point where today, they are the dominant force in Western music composition in Korea.

For the last 15 years, we have invested a significant portion of our efforts towards research and creative scholarship with a focus on Korean art songs and folk songs – which are virtually unknown outside of Korea – through lectures, lecture recitals, concerts, publications and recordings, which has led to concerts, lectures, lecture recitals and seminars on Korean music in over 20 countries and 15 states in the US.

The field of classical music in recent decades has witnessed a growing interest in indigenous musical traditions and ethnomusicology. Ethnomusicology, the study of world music with keen attention to the human social and cultural phenomenon, crosses many disciplines such as language, history, folk tales, cultural anthropology and conventional musicology. In vocal music, just as is the case with most folk songs, the impact of indigenous music is even more significant. Moreover, it covers broad areas because vocal music is based on texts, thus making it an ideal medium to tell the life story of its authors.

During the research of this genre, we discovered the music of Korean women composers and their art songs. It was surprising to find out that approximately 70 per cent of the present-day composers in Korea are women, but about 90 per cent of the composition professorships are occupied by men – although the music of female composers is either equal to or more accomplished than the male composers. In this male-dominated society, in comparison with their male counterparts, women still have a more difficult time realising high quality performances of their works, obtaining commissions for new compositions and finding suitable employment that will enable them to reach their full potential. However, the quality of music they have produced is evident when one sees the recognition they have received in the form of awards, commissions, reviews, grants and performances, particularly outside of Korea.

In a society that has been male-dominated for thousands of years, Korean women have faced different experiences and challenges than their male counterparts. Thus, the music of these female composers offers us a unique insight into Korean society and its modern musical culture.

The Korean art songs featured on this album juxtapose traditional Korean/Asian musical and cultural elements within the structure of Western music, making them a unique and exemplary hybrid musical tradition. They also offer a way of looking into the world of a Korean woman's reflections on life during the latter part of the 20th century and the new millennium. The result is an artistic achievement of the highest merits and the most excellent examples of the marriage of two art forms and the musical traditions of two cultures by the leading Korean women composers.

This album features the finest examples of art songs by leading Korean women composers selected through a refereed process. In addition, several additional songs were specially commissioned and composed for this recording project, which makes an essential contribution to promoting women's creative research in Korea. Furthermore, this album contributes to the cause of women and the diversity of vocal music in the classical music field, as well as unique and vital contributions to the study of ethno-music and ethnomusicology as well as enriching the world vocal music repertoire.

Kyoung Cho, Won Cho

한국 조각보

한국 대표 여성 작곡가 창작 가곡집 음반

대륙과 해양이 만나는 지정학적 위치와 문화적 교차로서의 역할로 인해 한국은 4천여년의 역사속에서 극동 아시아의 강국들의 끊임없는 침략을 받아왔고 그로 인해 한국인들은 민족의 생존과 문화의 정체성을 지키게 위해 노력해야만 했다. 그러나 이런 어려움과 노력은 오히려 한국인의 민족적 자주성을 키우는 끈기와 지혜를 강화하는 기회가 되어왔고 한국인들은 외부세력의 문화를 한국 문화에 동화시키면서 그 영향으로 오히려 더욱 독특하고 창의로운 한국의 문화 발전에 기회로 삼아왔다.

서양음악은19세기말-20세기 초에 한국으로 수입되어서 그후 급속도로 한국인들에게 보급되었고 일제의 한국 언어, 문화 말살 정책에도 불구하고 초창기 한국 작곡가들은 한국인의 정서와 가치를 담은 한국적인 음악을 만들고 보급하는데 많은 노력을 하였다. 특히 "예술 가곡"은 더욱 이러한 노력중 가장 중요한 역할을 맡았었는데 그것은 한국인의 정체정과 감성을 담은 가사를 통해서 연주자와 청중이 교감할 수 있었기 때문이었다. 한국인들은 노래하기를 정말 사랑한다. 그리고 노래에 대한 사랑은 전쟁과 침략을 통해 더욱 깊어 졌다고 해도 과장이 아니다.

일제 35년의 강점이 1945년에 끝나고 해방이 되었지만 그후에 이어진 많은 국가적 정치적 사회적 혼란은 한국인들의 삶에 큰 어려움을 주었다. 그 어려움은 한국 음악가, 그리고 작곡가들에게도 정말-힘든 시간이었고 그들의 음악에 많은 영향을 미쳤다. 그리고 참담했던 한국 전쟁후 미국과 유럽에서 수입된 많은 새 문화들은 더욱 그들에게 새로운 도전을 제시하였다.

1세대 한국 작곡가들은 대부분 19세기말-20세기 초에 한국에 세워진 크리스챤 학교 들에서 서양음악을 접하였고 그 후 주로 미국이나 일본에서 공부를 계속하였다. 그때의 한국 작곡가들이 만든 초창기 음악들은 한국적인 요소가 뚜렷하지 않은 서양 음악가들의 작품들과 비슷한 음악이 많았다. 하지만 다수의 한국 작곡가들은 서양음악가들의 모방하는 것을 벗어나서 한국적인 영혼과 전통이 담긴 자신만의 음악을 만들기 위해 노력하였다. 그 결과 서양음악의 구조와 한국 전통 음악적인 요소가 담긴 여러 작품들이 탄생하였다. 이것은 한국적인 서양음악이 시발점이 되었고 서양음악을 포함한 다문화적 요소의 한국음악이 탄생하게 되었다.

이 시기에 작품들은 서양 음악의 구조와 형태를 토대로 하면서 한국의 전통적인 음악요소가 가미 되였었는데 그 요소들의 예는 장단, 온음계, 5음계, 시김새, 농현과 요성, 그리고 서양악기로 한국 전통악기의 음색을 내는데 사용하는 방법들이 있었다.

이 작곡가들은 또한 다음 세대의 음악가들의 스승으로 그리고 조언자로 많은 역할을 하였으며 제자들에게 자신들만의 음악 세계를 만들면서 또한 더욱 한국적인 서양음악을 창조하기를 권유하였다.

20세기 전반부의 한국 음악계는 거의 남자들의 독점물이었다. 의미 있는 여성 작곡가의 출현은 1960년대에 이루어졌다. 한국 여성들에게 서양음악 교육은 남자들과 비슷한 시기에 이화학당에서 (이화여자대학교 전신) 이루어졌는데 미국인 선교사 메리 스트랜튼이 설립한 이화학당에서는 1891년부터 음악 수업이 시작되었고 1925년에 음악 대학학위가 한국 최초로 수여되었다. 그러나 그 당시 한국 여성들은 한국 사회의 현실적인 한계로 인해 음악전문인이 될 수는 없었다.

여자는 남편과 자녀들을 돕는 아내와 어머니가 되어야 한다는 관념이 지배적인 전통가치의 한국 사회에서 여성이 전문직업인이 된다는 것은 상당기간동안 한국사회에서 어려운 일이었다. 이런 남성 우월적인 사회에서는 소수의 전문 여성음악가들과 작곡가들이 자신들의 작품들이 연주되고 발표될 기회를 제공받는 것도 당연히 어려웠다. 그러나 1950년대를 지나면서 여성들이 고등교육을 받고 전문직업인이 되는 기회가 조금씩 열리게 되었고 그후 수십년동안 여성 작곡가들의 숫자가 늘게 되었고 이제는 여성 작곡가들이 수적인 우세를 가지는 세상이 오게 되었다.

지난 15여년동안 두 저자는 한국 가곡, 민요들이 해외에서는 알려져 있지 않다는 것을 인지하고 학자로서의 많은 노력을 이 곡들에 대한 연구에 투자하고 연주, 강연, 강연연주, 강의, 논문, 저술, 그리고 음반 출판 등을 통해 20여개국과 미국내 15개주에 소개하는 노력을 해왔다.

고전 서양음악계는 지난 10-20년간 비주류/비유럽 (민족음악학) 음악 전통에 대한 관심을 기울이기 시작했다. 민족음악학이란 비유럽의 각 민족과 문화의 여러 다양한 전통음악을 인문학과 사회 역사 문화적인 관점에서 보면서 그 언어, 역사, 전통, 민속적인 다양한 요소들을 토대로 전통적인 음악역사학에 연계하여 연구하는 분야이다. 성악곡들은 언어를 통해서 전달되는 가사의 특징과 내용으로 인해 특히 민족음악학에서 그 중요도가 높다. 그리고 가사라는 매개를 통해 작사 작곡가들의 자신들의 메세지를 전달하기에 가장 적합한 작품 장르이다.

한국 가곡을 연구하면서 우리 두 저자는 한국 여성 작곡가들과 그들의 음악을 발견하는 기쁨을 누리게 되었다. 또한 현재 한국 작곡가들의 약 70%가 여성이라는 것에 놀라게 되었지만 90%의 대학교 교수 자리는 남성들이 가지고 있다는 것에 더욱 놀랐었다. 아직도 남성 우월적인 한국 사회에서 여성 작곡가들은 연주기회나 작품 위촉의 초청을 받거나 안정적인 전문 직업의 기회가 남성에 비해 훨씬 적다는 것을 또한 알게 되었다.

그러나 그들의 수적인 우세 뿐 아니라 그들의 음악적인 성취도가 남성 작곡가들과 동등하거나 오히려 우월하다는 것은 특히 해외에서 그들이 받은 상들과, 위촉, 평론, 연구기금, 그리고 연주 초청 등을 통해서도 증명되고 있었다.

수천년 동안 남성 우월적인 사회였던 한국에서 한국 여성들은 남성들이 알 수 없는 많은 도전과 어려움을 겪으면서 살아왔다. 그래서 그들의 음악은 그들만이 볼 수 있는 오늘의 한국 사회와 음악세계의 단면을 우리에게 소개할 것이다.

이 음반에 소개되는 한국 가곡들은 전통적인 한국의 음악적 문화적인 요소를 서양음악의 형태, 구조와 접목한 독특한 작품들이다. 그리고 한국 여성들의 20세기와 21세기 한국인의 삶을 바라보는 관점을 비추어주는 거울이 될 것이다. 이 작품들이 동서양 두 세계의 화합이자 또한 두 음악 문화접목의 훌륭한 표본일 될 것으로 믿는다.

이 작품들은 가장 수준 높은 한국 여성 작곡가들의 한국 가곡들을 선별하기위한 엄격한 과정을 통해서 선곡되었고 다수의 곡들은 이 음반을 위해 작곡된 위촉 작품이다. 이 음반이 한국 사회에서 아직도 약자인 한국 여성 예술인들의 활동과 인정에 일익을 담당하고 세계 전통 서양음악의 다양성 발전과 여성권익 진작에 기여하기를 기대한다. 또한 세계 성악계와 민족음악학 발전에 공헌하는 작품들이 되기를 바란다.

조경화
조원용

1 "그대라는 용기"

추워도 추워도 그냥 걸을 수 있는 건
내게 따뜻이 손을 내밀던 그 모습 때문입니다.

걸어도 걸어도 힘이 덜 드는 것은
내 가방을 대신 메주던 그 기억 때문입니다.

힘들어도 다시 용기 내어 잠에서 깨어 날수 있던 것도
눈감아 잊어버린 슬픈 기억을 들여다보지 않는 까닭도
그대 있어 살수 있는 용기가 생긴 까닭입니다.

살면서 살면서 그냥 웃을 수 있는 건
당신이 내 곁에 있는 그 이유 때문입니다.

당신이 있는 이곳에 내 삶 있어
용기 내어 살수 있는 그 이유 때문입니다.

그대라는 용기.

조경화 작사

1 You, My Courage

Even when I feel cold, I can continue to walk
Because of you, who offers me your warm hands.

Even through a long walk, I do not feel weary
Because of you, who carries my bag for me.

Even when I get exhausted,
I can muster up courage again
And wake myself up from sleep because of you.
I do not look back at the sad memories
From which I shut my eyes
Because I found the courage to live, thanks to you.

I can smile through my life's journey
Because you are with me.

I live courageously because my life is where you are.

You, my courage.

Kyoung Cho

2 "가을비 편지"

어느 님의 고운 눈물이기에
저리도 붉은 단풍으로 온 몸 적시면 내리나요.

어느 님의 애절한 그리움이기에
저리도 고독한 몸짓으로 고요히 강물 되어 내리나요.

단풍잎 한 잎 내 가슴에 꽃잎 되어 젖어 오는데
아득한 그리움 목이 메어 긴 편지를 씁니다.

가을비 밤새 밤새 내리고 귀뚜라미 밤새워 우는데
잠 못 이루고 쓴 편지는 고운 단풍으로 물들어 갑니다.

어느 님의 애절한 그리움이기에
저리도 고독한 몸짓으로 고요히 강물 되어 내리나요.

이명서 작사

2 Letter of Autumn Rain

Which lover's delicate tears would fall as such
Crimson autumn foliage while soaking the entire body?

Which lover's agonising longing would flow
As a calm river in such lonely gestures?

An autumn leaf became a flower in my heart
And I write a long letter because I choke on my own tears.

For all night long, the autumn rain falls
And the grasshoppers cry
The letter I write in the sleepless night
Is imbued by a lovely foliage.

Which lover's agonising longing would flow
As a calm river in such lonely gestures?

Myungseo Lee

3 "너에게"

가을비 오는 날 나는 너의 우산이 되고 싶었다.
너의 빈손을 잡고 가을비 내리는 들길을 걸으며
나는 한송이 너의 들국화를 피우고 싶었다.

오직 살아야 한다고 바람부는 곳으로 쓰러져야 쓰러지지
않는다고 차가운 담벼락에 기대서서 홀로 울던 너희 흰 그림자

낙엽은 썩어서 너에게로 가고 사랑은 죽음보다 더 강하다던데
너는 지금 어느 곳 어는 사막 위를 걷고 있는가.

나는 오늘도 바람 부는 들녁에서 사라지지 않는
너의 지평선이 되고 싶었다.
사막위에 피어난 들꽃이 되고 싶어 나는 너의 천국이 되고 싶었다.

정호승 작사

3 To You

When the autumn rain falls,
I wanted to be your umbrella.
While holding your empty hand and walking with you
Through the autumn rain,
I wanted to help your wild chrysanthemums to bloom.

To survive and not to fall for good,
You needed to fall when there is wind,
Your white silhouette was weeping alone
Leaning against the cold wall.

The decaying foliage goes to you, and they say
Love is strong than death,
Whatever part of a cold desert are you wandering in?

Even today, standing on a wuthering hill
I wanted to be your horizon.
To be a wildflower in the desert,
I wanted to be your paradise.

Hoseung Chung

4 "밤"

밤, 깊은 밤 바람이 뒤설레며 문풍지가 운다
밤, 텅 비인 방안에는 등잔불의 기름 조는 소리뿐
쥐가 천장을 모조리 써는데 어둠은 아직도 창밖을 지키고
내 마음은 무거운 근심에 짓눌려 깊이 모를 연못속에서 자맥질 한다

아, 기나긴 겨울 밤에 가늘게 떨며 흐느끼며 고달픈 영혼의 울음 소리
별 없는 하늘밑에 들어줄 사람 없구나.

심훈 작사

4 Night

Night, Deep Night. Wind is stirring and
Making the paper weather strips cry.*
Night, in the empty room, there is only the sound
Of an oil lamp snoozing.
Mice are chewing up the ceiling
And the darkness is on guard outside the window,
My mind is pressed under the heavy unrest
And swimming under an endless deep pond.

Ah, through a long winter night, my soul is shivering
And weeping alone, but there is no one
Who would listen under the starless sky.

Hoon Shim

**Traditionally, Korean doors and windows were made with wooden frames and hand-made papers, which often ripped in the wind.*

5 “시인 윤동주”

세상은 촛불마저 꺼진 어둠의 시간
나는 어찌 청춘을 노래해야 할까

말이 있어도 소리 낼 수 없고
글이 있어도 문장이 될 수 없는

아, 어둠의 시간이여.

별이 반짝여서 슬픈 밤이여.
나는 바람의 소리로 노래한다.

한 줄의 글도 쓸 수 없는
나는 조선의 아들.

죽는 날까지 부끄럼이 없기를
나는 노래하렵니다.

파르르 떨리는 나의 청춘을.

임승환 작사

6 “기도 5 - 사랑은”

겨울을 이기고 사랑은 봄을 기다릴 줄 안다.
기다려 다시 사랑은 불모의 땅을 파헤쳐 제 뼈를 갈아 재로 뿌리고
천년을 두고 오늘 봄의 언덕에 한 그루 나무를 심을 줄 안다.

사랑은 가을을 끝낸 들녘에 서서
사과 하나 둘로 쪼개 나눠 가질 줄 안다.
너와 나와 우리가 한 별을 우러러.

김남주 작사

5 Poet Dong-Ju Yoon

The world is in the time of darkness
Where even the candlelight has been extinguished.
Why am I still singing about the youth?

Although there is a language, I cannot make the sounds.
Although there are words, they cannot make the sentences.

Ah, the time of darkness!

A sad night of the shining stars
I sing with the sound of the winds.

I can’t even write one line of a poem
And I am a son of Joseon.*

Till the day I die,
I hope not to harbour any shame.

I wish to sing about my trembling youth

Seunghwan Yim

**Joseon was the last dynastic kingdom of Korea until Imperial Japan annexed Korea in 1910 by force.*

6 Prayer No. 5 ‘Love Is’

Love knows to wait for spring while overcoming the winter.
Love will wait again while digging the barren land,
Spreading its grounded bones, over a thousand years,
And planting a tree on the hill of the spring today.

Love knows to stand at the end of the autumn
And split an apple into two halves.
You, I, and we look up to one star.

Namjoo Kim © Changbi, 1989

⑦ “아가야”

아가야 네 눈 속에 가득 드리운 사랑스런 미소로
작고도 가녀린 손가락으로
포근하게 감미로운 너의 냄새로 이 세상에 말해줘
싸움과 약탈은 내게 필요치 않다고

아가야 네가 자라고 숨쉬는 순간이 너무 귀해서
한시도 떠나지 못하고 내 곁에 머무는 사랑의 시간을
차별과 슬픔으로 축내기에는 너무나 아까운 삶이란 걸

너의 반짝이는 눈동자에 담아 솜처럼 부드러운 맘에 안아서
세상에 말해줘 사랑, 사랑한다고.

아가야 네 눈 속에 가득 담아.

조경화 작사

⑧ “별을 캐는 아이”

밤마다 어머니가 오시어 허공에다 사랑의 사닥다리를 세우신다.
그 사닥다리를 밟고 나는 별 밭으로 간다.
우리들의 하늘에는 한개의 별도 없고 어둠만이 있었다.
별나라에서 몇개 별을 캐다가 별이 없는 우리 하늘에 옮겨 심으리라.

비로소 별이 없던 우리 하늘에도 별이 빛나게 되리라.
그날을 위해 너는 이 밤에도 별 밭으로 간다.

황금찬 작사

⑦ My Little One

My little one, with your lovely smile-filled eyes
And your tiny fragile fingers,
With your warm and sweet fragrance,
Please tell the world that I do not need any fights
And plunder.

Baby, the moments you are breathing
And growing are so precious,
I can’t leave you even for a second.
This time of love too priceless
To waste on prejudice and sorrow.

By filling your sparkling eyes and embracing
Your cotton-soft heart with love,
Please tell the world, that I love you.

My little one, with your sparkling eyes filled with love.

Kyoung Cho

⑧ Star Cultivating Child

Every night, mother comes and builds
A ladder in empty space.
And I go to the star field stepping on that ladder.
In our sky, there was not even one star and only darkness.
I will dig out a few stars and plant them
Into our starless sky.

And then our starless sky will shine with the stars.
For that day, I am going to the star field tonight.

Geumchan Hwang

⑨ “오려거든”

오려 거든 태어나 처음 맞는 가을처럼 오려 무나.
고개 숙인 벼 이삭 일렁이는 그 기쁨으로 오려 무나.

오려 거든 동구 밖 잎사귀진 나무사이
함지박인 어머니의 선물로
새끼 꼬는 아버지의 울타리로 오려 무나.

오려 거든 네 한적한 들녘 가을 햇살로
볏단 쌓은 노적봉 둥근 보름달 아래 강강술래로 오려 무나.

노유섭 작사

⑨ If You Would Come

If you would come, come as if it is the first Autumn
You have experienced since you were born.
Come with the joy of a ripe rice field shimmering.
If you would come, come between the leaves of the tree
At the village entrance
And as a gift of a big gourd* for mother
Come through the wooden fence
Where father makes the grass ropes.
If you would come, come through the sunshine
In a quiet field
Where the rice haystacks are
And while dancing Ganggangsullae** under a full moon.

Yuseop Noh

**‘Gourd’ has many meanings in Korean culture, including blessing, fortune and the productivity of the earth, and is a plant of fertility.*

***Ganggangsullae is an ancient Korean dance that incorporates singing and dancing, and is performed by women during the full moon at the end of the harvest season holiday, ‘Chooseok’.*

⑩ “네가 있어”

바람부는 이 세상 네가 있어
나는 끝까지 흔들리지 않는 나무가 된다.
서로 찡그리며 사는 이 세상 네가 있어
나는 돌아앉아 혼자서도 웃음짓는 사람이 된다.

고맙다 기쁘다 힘든 날에도 끝내 살아 남을 수 있었다.

우리 비록 헤어져 오래 멀리 살지라도
너도 그러기를 바란다. 그러길 바란다.

나태주 작사

⑩ Because You Are Here

This wuthering world, because you are here,
I can be an unwavering tree.
A world where everyone is frowning, because of you,
I can turn around and smile alone.

I am thankful. I am joyful. I was able to withstand.

Even though we are apart and live far from each other.
I hope you will be the same. I wish you so.

Taejoo Na

⓫ “당신과 나”

당신이 꽃이라면 나는 잎이 되겠습니다.
한 낮의 뜨거운 햇볕을 그대로 받아내
당신을 활짝 피우는 그런 잎으로 타겠습니다.

당신이 새라면 나는 바람이 되겠습니다.
세상의 어는 하늘을 날더라도
당신의 힘겨운 날갯짓을 떠받칠 수 있는 그런 바람으로 불겠습니다.

당신이 하늘이라면 나는 지는 해가 되겠습니다.
쓸쓸한 저녁시간
당신을 아름답게 물들일 수 있는 그런 해로 저물겠습니다.

당신이 만약 그 무엇이라면
나도 당신을 따라 기꺼이 그 무엇의 무엇이 되겠습니다.

아나요? 네가 당신을 혼자 둘 수 없다는 걸.
당신 가는 길에 영원히 함께 가고 싶다는 걸.

이정하 작사

⓫ You and I

If you were a flower, I would be the leaves.
I will become a leaf that will burn
While receiving the scorching sunshine to help you blossom.

If you were a bird, I would be the wind.
No matter in which sky you fly,
I will be the wind that supports your arduous flapping.

If you were the sky, I would be the setting sun.
During the lonely evening,
I will be the twilight that beautifies you.

Whatever you become, I will be whatever of
Your becoming.

Do you know that I can’t leave you to be alone
And that I want to be with you in your path?

Jung Ha Lee

Text reproduced with permission from Munidang Publishing Co., Republic of Korea

⓬ “봄비”

웬 비가 저리도 내리는가. 꽃잎 지듯 마음 졌다.
단단히 다 잡았던 마음 다 허물어졌다.

울지 마라. 그렇게 흔한 눈물로 세상 어찌 사누.

웬 비가 저리도 내리는가. 꽃잎 지듯 마음 졌다.
단단히 다 잡았던 마음 다 허물어졌다.

이정하 작사

⓬ Spring Rain

For what the rain comes down so hard?
As the flower petals wither, my head also fell.
My heart that I tightly held all crumbled.

Do not cry. How would you live in this world
With such easy tears?

For what the rain comes down so hard?
As the flower petals wither, my head also fell.
My heart that I tightly held all crumbled.

Jung Ha Lee

Text reproduced with permission from Munidang Publishing Co., Republic of Korea

⒀ “두 길”

내가 그를 사랑하고 그가 나를 사랑한다고 해서 우리 가는 삶의 길이 같은 것은 아니다.
그는 그대로 나는 나 대로 서로 각자의 길을 가는 것이다.

이렇듯 다른 길 함께 가고 있다고 착각 하는 데서 슬픔과 고뇌는 시작 되느니.

사랑하는 사람아
날 저물어 길 끊기고 집 떠난 새들도 둥지로 돌아갈 때
어디 마음 뉘일 곳 없거든
손 한번 내밀어 보라.

맞잡은 손 그 따스함으로 이 한밤 넉넉히 지낼 수 있으니.
다른 길이면 어떤가. 그와 내가 손을 잡고 있는 한 두 길은 하나가 되느니.
그 한 길로 영원을 가느니.

이정하 작사

⒀ Two Ways

Just because he loves me, and I love him does not mean
Our life paths are the same.
He on his own, and I on my own path,
We are both on our own path.

All sorrow and agony starts from the mistake of thinking
That we are on the same path.

My beloved!
The day has ended and when the birds go back to their nest
If you have no place to lay down your mind
Please reach out your hand to me.

With hands held and their warmth,
We can easily spend the night
Why does it matter that we are on different paths?
As long as we are holding our hands together
The two paths become one
And through that one path we will walk for eternity.

Jung Ha Lee

Text reproduced with permission from Munidang Publishing Co., Republic of Korea

⒁ “님의 호수”

가는 곳 도중 늘 머물던 곳 하늘
우러러 보지 않아도 별이 있고
달빛 우러러 보지 않아도 유성 내리는 곳

멀리 돌라치면 나직한 음성으로
에움길 고된 걸음 달래 주시던 은밀한 그 곳.
밤사이 잊어버린 이야기들을 바람에 적시어
긴 향연을 이어가는 하얀 꿈은
어둠의 마지막 페이지를 넘기는 아침이 되어
수면위에 투시 되지 않는 기억을 지우는데
청명한 하늘 금빛 햇살로 반기는.

⒁ Lake of My Beloved

The place I always end up on my way
Where there are stars without looking up at the sky
Without looking up at the moon, a shooting star descends.
When trying to run off, with a calm voice
Pacifying the bad habit to take a longer route,
That secluded place.

The stories forgotten through the night
Continued to be a white dream of a long banquet
Soaked by the wind
And becomes the last page of darkness
In the morning and welcomes me with the golden ray
In a clear sky.
That erases the memory, that can’t be reflected
On the surface of water.

새날은 가는 곳 도중 늘 머물던 곳
님의 모습이 비치는 호수
에움길 고된 걸음에 머무는
내 님의 호수.

오양신 작사

⑮ “닐리리야”

닐리리야, 닐리리야.
니나노 난실로 내가 돌아간다.
닐리리 닐리리야.

청사 초롱 불 밝혀라. 잊었던 그 님이 다시 돌아온다.
닐리리 닐리리야.

백옥같이 고운 얼굴 햇빛에 그을리기 웬 말인가.
닐리리 닐리리야.

닐리리야, 닐리리야.
니나노 난실로 내가 돌아간다.
아! 잊었던 그 님이 다시 돌아온다.
닐리리야, 닐리리야.
하!

한국 민요

The new day is a place where I always stop by on my way
And the lake that reflects the image of my beloved
Where my path of more difficult route ends up
The lake of my beloved.

Yangshin Oh

⑮ Nil ri ri ya

Nil ri ri ya, Nil ri ri ya.
Ni na no Nan silo I return.
Nil ri ri, Nil ri ri ya.

Light the Cheongsachorong.*
My forgotten beloved is coming back.
Nil ri ri, Nil ri ri ya.

Nil ri ri ya, Nil ri ri ya.
Ni na no Nan silo I return.
Nil ri ri, Nil ri ri ya.

Ah! My forgotten beloved is coming back.
Nil ri ri ya, Nil ri ri ya.
Ha!

Korean Traditional Folk Song

**A Cheongsachorong is a traditional Korean lantern, made by joining red and blue silk cloth with a candle inside, used historically in wedding ceremonies.*

⑯ “경복궁 타령”

아하 아! 에헤야 디야!
에헤! 남문을 열고 파루를 치니 계명 산천이 밝아 온다.
에헤 어야 얼럴럴 거리고 방아하로다.

에헤! 덜커덩 소리가 웬 소리냐.
경복궁 짓는라고 회 방아치는 소리냐.
에헤 어야 얼럴럴 거리고 방아하로다.

헤에, 에헤. 아! 아하.
아하 아! 에헤야 디야!

에헤! 을축 사월 갑자일에 경복궁 이룩 일세.
에헤 어야 얼럴럴 거리고 방아하로다.

에헤! 단산 봉황은 죽실을 물고 벽오동 속으로 넘나든다.
에헤 어야 얼럴럴 거리고 방아하로다.

에헤!

한국 민요

⑯ Gyeongbokgung Palace Taryung

Ah-ha! Ah! Eh-he-ya Dee-ya!
Eh-he! Open the Southern Gate
And ring its bell to announce that
A bright new world is beginning.
Eh-he. Uh-ya. Uh-lul-lul-geo-ri-go
It’s the Hammer pounder.

Eh-he. What is this rattling sound we hear?
It’s the sound of threadmill hammer grinding to build
The Gyeongbokgung Palace.
Eh-he. Uh-ya. Uh-lul-lul-geo-ri-go.
It’s the Hammer pounder.

Hae-eh! Ah-Ah-ha! Ah-ha!
Ah-ha! Ah! Eh-he-ya Dee-ya!

Eh-he! Gyeongbokgung Palace is being built on
April 1st in the year of Eulchuk.*
Eh-he. Uh-ya. Uh-lul-lul-geo-ri-go.
It’s the Hammer pounder.

Eh-he! The phoenix brings the bamboo branch in its mouth
And goes back and forth into the Firmiana Trees.

Eh-he!

Korean Traditional Folk Song

**Eulchuk is the year 1865 in the Korean traditional calendar.*

⑰ “아리랑”

아리랑 아라리요. 아리랑 고개를 넘어간다.
나를 버리고 가시는 님은 십리도 못 가서 발병 난다.

아리랑 아라리요. 아리랑 고개를 넘어간다.
청천 하늘엔 참 별도 많다. 우리네 가슴엔 희망도 많다.

아라리요. 아리랑 고개를 넘어간다.
풍년이 온다네 풍년이 와요.
이 강산 삼천리 풍년이 와요.

아리랑 아라리요. 아리랑 고개를 넘어간다.

한국 민요

⑰ Arirang

Arirang Ara-riyo. My beloved is crossing the Arirang Hill.
One who deserts and leaves me will be ill
Before he travels ten lee (three miles).

Arirang Ara-riyo. My beloved is crossing the Arirang Hill.
There are so many stars in the clear sky.
And there is a lot of hope in our hearts.

Arirang Ara-riyo. My beloved is crossing the Arirang Hill.
A bountiful harvest year is coming.
It is coming to the entire country.

Arirang Ara-riyo. My beloved is crossing the Arirang Hill.

Korean Traditional Folk Song

English translations by Kyoung Cho and Won Cho
조경화 조원용

Kyoung Cho

Kyoung Cho is an internationally acclaimed lyric soprano who has established a reputation across Asia, Europe, the Middle East, North America and her native Korea. Dr Cho has performed numerous operas, oratorios and concerts which have led her to appear at prestigious venues such as Carnegie Hall and Lincoln Center in New York City and The Kennedy Centre in Washington, DC. Her commercial recordings have been produced by Centaur (*Korean Art Songs*) and SonArt (*Italian Arias*). She received degrees from Yonsei University in Korea and the Manhattan School of Music, and undertook postgraduate studies in opera performance at Yale University and the University of Memphis (DMA Degree in voice). She is currently a professor of voice and head of the voice programme at the University of South Florida after undertaking previous teaching engagements at the State University of New York at Fredonia and Luther College. She has also served on the artist faculty of the Vianden International Music Festival, Nei Stëmmen International Vocal Institute in Luxembourg, CMS Vienna Europe Vocal Camp and Assisi International Music Festival.

www.usf.edu/arts/music/about-us/kyoung-cho.aspx

Won Cho

Korean-Canadian Bass Won Cho is in demand worldwide thanks to his energetic voice and strong stage presence, appearing in many of the opera houses and with orchestras across the United States, Canada, Europe, the Middle East and Asia. Recent performances have taken him to Montana, Georgia, California, Palm Beach, Tampa, Orlando, Birmingham, Nashville and Anchorage in the United States, as well as Luxembourg, France, China, Cambodia, Thailand, Italy, Germany, Hungary, Serbia, Austria and his native Korea. Won Cho studied at the Manhattan School of Music, Boston University and the University of Memphis. His teaching credentials included serving on the artist faculty of the Vianden International Music Festival, Nei Stëmmen International Vocal Institute in Luxembourg and Assisi International Music Festival, as well as giving masterclasses worldwide. He is an accomplished voice teacher and opera director, having produced and directed over 30 operas and opera scenes. He has served on the faculties of the University of Northern Iowa, State University of New York at Fredonia and University of South Florida, and is an associate professor of voice at the University of Alabama at Birmingham.

www.uab.edu/cas/music/faculty-directory/won-cho

Eun-Hee Park

Korean pianist Eun-Hee Park enjoys a diverse career as a soloist, chamber musician and educator. She has given numerous concerts throughout the United States, South Korea, Japan, Italy, Brazil and Costa Rica. As a recording artist, she has released albums on the Naxos, Emeritus, MSR Classics, Navona Records and Capstone Records labels. She was featured on Naxos album *Gulfstream* (8.559692), which was selected as *BBC Music Magazine*'s Music US Choice, *MusicWeb International*'s CD of the Month, and *American Record Guide*'s Critics' Choice, and her performance was highly praised in *Gramophone* magazine. Dr Park is currently an assistant professor of music and head of the keyboard area at the University of Montevallo. She holds degrees from Florida State University (DM), Oklahoma City University (MM) and Colorado Mesa University (BA). Her teachers include Carolyn Bridger, Amy I-Lin Cheng, Ernestine Scott, Michael Baron, Timothy Olsen (organ) and Karyl Louwenaar (harpsichord).

Craig Brandwein

Craig Brandwein, Producer

Craig Brandwein is an assistant professor of music technology at the University of Alabama at Birmingham. He has been in the music business for over 45 years as an accomplished musician, composer, songwriter, producer and engineer, and has written and produced music for various artists, such as the late Lynn Anderson. He has scored music for film and television, and his credits include composer and music and sound supervisor. In addition to this current album, Brandwein has also produced two other albums released on Naxos: *These Distances Between Us* (8.559908) and *The Secret Exit* (8.559890). In 2010 he received an Emmy Awards nomination for music composition and arranging, and won Telly Awards in 2011 and 2012 (People's Choice).

cbrandwein.musicaneo.com

Kyoung and Won Cho

A love for vocal music has maintained its presence throughout Korea's turbulent history, and Ga-Gok or 'Art Song' has long offered opportunities to convey personal sentiments and messages through lyrical settings of the nation's poetry. Today's often deeply expressive Korean art songs uniquely combine traditional Korean/Asian musical elements within the structure of Western music. They feature the finest examples of solo and duet songs by leading Korean female composers, thus providing new insights into Korean society and its modern musical culture.

KOREAN TAPESTRY 한국 조각보

Korean Art Songs by Leading Korean Women Composers

Kyungshin Im (b. 1969)
1 **You, My Courage** (2017)* 3:27
2 **Letter of Autumn Rain** (2019) 3:56
3 **To You** (2017)* 4:59

Namlim Lee (b. 1959)
4 **Night** (2021)* 4:34

Boknam Lee (b. 1965)
5 **Poet Dong-Ju Yoon** (2016) 4:19

Hae-Sung Lee (b. 1961)
6 **Prayer No. 5 'Love Is'** (2021)* 4:13

Caroline Kyunga Ahn (b. 1975)
7 **My Little One** (2020)* 3:20

Jeeyoung Kim (b. 1969)
8 **Star Cultivating Child** (2004)* 2:32

Kyungshin Im
9 **If You Would Come** (2021) 3:36

Jeeyoung Kim
10 **Because You Are Here** (2021)* 3:24

Jonghee Kang (b. 1976)
11 **You and I** (2021)* 5:04
12 **Spring Rain** (2020)* 3:49
13 **Two Ways** (2016) 5:11

Kyungshin Im
14 **Lake of My Beloved** (2018)* 2:49

Miran Kim (b. 1976)
15 **Nil ri ri ya** (2016)* 3:21
16 **Gyeongbokgung Palace Taryung** (2021)* 3:49

Namlim Lee
17 **Arirang** (2022)* 5:01

*World Premiere Recording

Kyoung Cho, Soprano 1–3 6–8 11–14 17
Won Cho, Bass 1 4–6 9–11 14–17
Eun-Hee Park, Piano

A detailed track list and full recording and publishers' details can be found inside the booklet.
The Korean sung texts and English translations are included in the booklet and can also be accessed at www.naxos.com/libretti/579129.htm • Booklet notes: Kyoung Cho, Won Cho
Cover photo: *Traditional Korean patchwork (Jogakbo)* by NoonBuSin (www.shutterstock.com)

℗ & © 2023 Naxos Rights (Europe) Ltd • www.naxos.com